

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Reflejo

Juan Fernando Carrión Montoya

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción Musical y Sonora

Quito, 14 de diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Reflejo

Juan Fernando Carrión Montoya

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 14 de diciembre de 2021

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Juan Fernando Carrión Montoya

Código: 00115720

Cédula de identidad: 1002772521

Lugar y fecha: Quito, 14 de diciembre de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

El presente trabajo resume el proceso de producción de este proyecto que ha sido titulado como “Reflejo”, el cual consta de dos temas compuestos por Bruna Carbo. A lo largo de este trabajo se detallarán las diferentes etapas que han formado parte de este proyecto, empezando por el concepto musical, el equipo de trabajo que formó parte tanto en los arreglos, la grabación y la mezcla de los temas. “Reflejo” busca contar, a través de las experiencias personales de la compositora, sentimientos con los cuales el ser humano puede sentirse identificado en cualquier momento de su vida, como son el desamor, la frustración e inconformidad.

Palabras clave: Producción musical, grabación, mezcla, sentimientos, dualidad.

ABSTRACT

This work summarizes the production process of this project that has been titled as “Reflejo”, which consists of two songs composed by Bruna Carbo. Throughout this work, the different stages that have been part of this project will be detailed, starting with the musical concept, the work team that was part of both the arrangements, the recording and the mixing of the songs. “Reflejo” seeks to tell, through the personal experiences of the composer, feelings with which human beings can feel identified at any time in their life, such as heartbreak, frustration and disagreement.

Key words: Music production, recording, mixing, feelings, duality.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del Tema	9
Conclusiones.....	21
Referencias bibliográficas	22

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en la producción musical de dos temas compuestos por Bruna Carbo, los cuales dieron origen a “Reflejo”. La idea inicial al afrontar este proyecto fue el trabajar en conjunto con la compositora, quien me presentó los temas en formato de guitarra y voz, y a partir de ello desarrollar todo un concepto musical. Este proceso conlleva trabajar en el desarrollo de las canciones, concretamente en su arreglo y la instrumentación.

El siguiente paso es contactar a los músicos y transmitirles la idea de lo que se quiere conseguir, la sonoridad que se desea y a partir de ello coordinar las sesiones de grabación. Sesiones las cuales debido a la pandemia por COVID-19 fueron diferentes, concretamente de manera híbrida. Esto significa que parte de la grabación se realizó en el estudio de la Universidad San Francisco, en un *home studio*, y grabaciones caseras por parte de los músicos.

Lo mencionado anteriormente conllevó a un proceso de producción diferente pero que a su vez permitió desarrollar nuevas manera de trabajo, tanto en la interacción y comunicación con los músicos, así como en aspectos técnicos relacionados con la grabación. Tras un proceso de mezcla, dividido en sesiones tanto en el estudio de la universidad como en un *home studio*, el resultado final fue “Reflejo”, el cual representa la combinación de las diferentes etapas previamente mencionadas que se explicarán más a detalle a continuación.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Concepto

Este proyecto ha sido titulado con el nombre de “Reflejo” y busca expresar diferentes sentimientos y actitudes que el ser humano experimenta a lo largo de su vida. El primero de ellos es el desamor y el proceso que conlleva el atravesar por una ruptura amorosa. La ruptura trae consigo un impacto psicológico, ya que aunque existen indicios de que la relación no va por buen camino, el final definitivo produce un impacto porque muestra la realidad de la separación. Esto trae consigo el afrontar un nuevo capítulo que aún está por escribirse, el cerrar un ciclo y empezar uno nuevo. A través de este proceso es normal experimentar contradicciones de añoranza por lo que se dejó atrás y por lo que vendrá en un futuro (Escudero, 2018).

El primer tema, titulado “Reloj de arena”, nos lleva por estas diferentes etapas, el querer dar un paso hacia delante a pesar del dolor mas sentir que el tiempo no pasa, haciendo referencia a una piedra atorada dentro de un reloj de arena. El sentir que en ocasiones el deseo es más fuerte que la razón, lo cual nos habla de este impacto de romper con una relación sabiendo que no era saludable y aun así sentir el deseo de seguir con esa persona

El segundo tema lleva por nombre “La gente triste” y desarrolla el concepto de frustración y a su vez una crítica hacia la inconformidad, indiferencia de algunas personas que nos rodean. Es un reclamo a no querer ser arrastado a esta forma de pensar, el no querer formar parte de esto, al contrario, tener la intención de sobresalir ante estas actitudes y buscar nuestra felicidad propia.

2. Equipo de trabajo técnico

Producción: Juan Fernando Carrión

Ingeniero de grabación: Israel Rivadeneira

Ingeniero de mezcla: Juan Fernando Carrión

3. Propuesta de arreglos e instrumentación

3.1 Reloj de arena

Autora: Bruna Carbo

Arreglos: Bruna Carbo, Juan Fernando Carrión

3.1.1 Arreglos

La forma del tema es: Intro – Verso – Precoro – Coro – Verso – Precoro – Puente – Coro (x2)
- Outro

La intro empieza con guitarra eléctrica tocando la armonía principal de la canción que consta de los acordes Ebmin7 – Db – Bmaj7 – Db. A continuación entra la batería y el bajo, dando paso al verso en donde entra la voz mientras la guitarra sigue tocando la armonía de la intro. En el precoro la armonía cambia pasando a los acordes de B – Db. Entramos al coro, la armonía cambia a B – Bbmin7 – Ebmin7 – Db – B. La guitarra mantiene el mismo ritmo, el cual conjuntamente con las líneas de bajo le aporta un estilo funky al tema. Tras el segundo verso y precoro, entramos a una variación del coro en el cual la intensidad del tema baja, la guitarra pasa a tocar arpeggios que acompañan a la voz. Entramos así al solo de guitarra tocado sobre la armonía del precoro. Tras el solo, se repite dos veces el coro y finalmente el tema termina solamente con una varacion del precoro en la que solo es voz y guitarra tocando arpeggios, terminando en un acorde de B menor, dando al tema un contraste en su sonoridad.

3.1.2 Instrumentación

Voz: Bruna Carbo

Guitarra: Emilio Dávila

Bajo: Gabriel Romero

Batería: Nicolás Betancourt

3.2 La gente triste

Autora: Bruna Carbo

Arreglos: Bruna Carbo, Juan Fernando Carrión

3.2.1 Arreglos

La forma del tema es Intro – Verso – Precoro - Coro – Verso – Precoro – Coro (x2) – Puente – Coro - Outro

Para este tema se decidió que sea en un formato más acústico, por esta razón no se incluyó batería. La armonía general del tema consta de dos acordes, B/A y Amin7 presentes en la intro, versos y precoros. La intro empieza con una guitarra acústica tocando el ritmo general del tema mientras es acompañada por el bajo, que toca la nota fundamental en negras.

La voz da inicio al verso y después al precoro, los cuales tienen la misma armonía de la intro como se explicó anteriormente. En estas secciones entra una guitarra eléctrica que toca diferentes líneas melódicas y arpeggios que complementan a la guitarra acústica, la cual sigue manteniendo el mismo ritmo de la intro. Entramos al coro y aquí la armonía cambia a los acordes de Bm7 – Am – Em – Bm7 – A – Am. Se desea presentar un contraste a las anteriores secciones, por ello el ritmo de las guitarras cambia a un rasgado que evoca una

sonoridad parecida al flamenco. A continuación empieza en segundo el verso, precoro y coro, el cual se repite dos veces, con los mismos arreglos pero con diferente letra. Se da paso al puente en el que entra el solo de violín tocado sobre la armonía del coro. Tras el solo se repite una vez más el coro, y finalmente la canción termina con una variación de la intro, que incluye voces secundarias que complementan y armonizan a la voz principal.

3.2.2 Instrumentación

Voz: Bruna Carbo

Guitarra: Emilio Dávila

Bajo: Gabriel Romero

Violín: Joseph Ríos

4. Distribución de horas de estudio

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, este proyecto se lo realizó de una manera híbrida entre grabaciones y sesiones de mezcla tanto en el estudio del CoM y un *home studio*.

Las horas de grabación fueron repartidas de la siguiente manera:

STA y Live Room	
Basics	4 horas
Overdubs	8 horas
Mezcla	4 horas
Total	16 horas

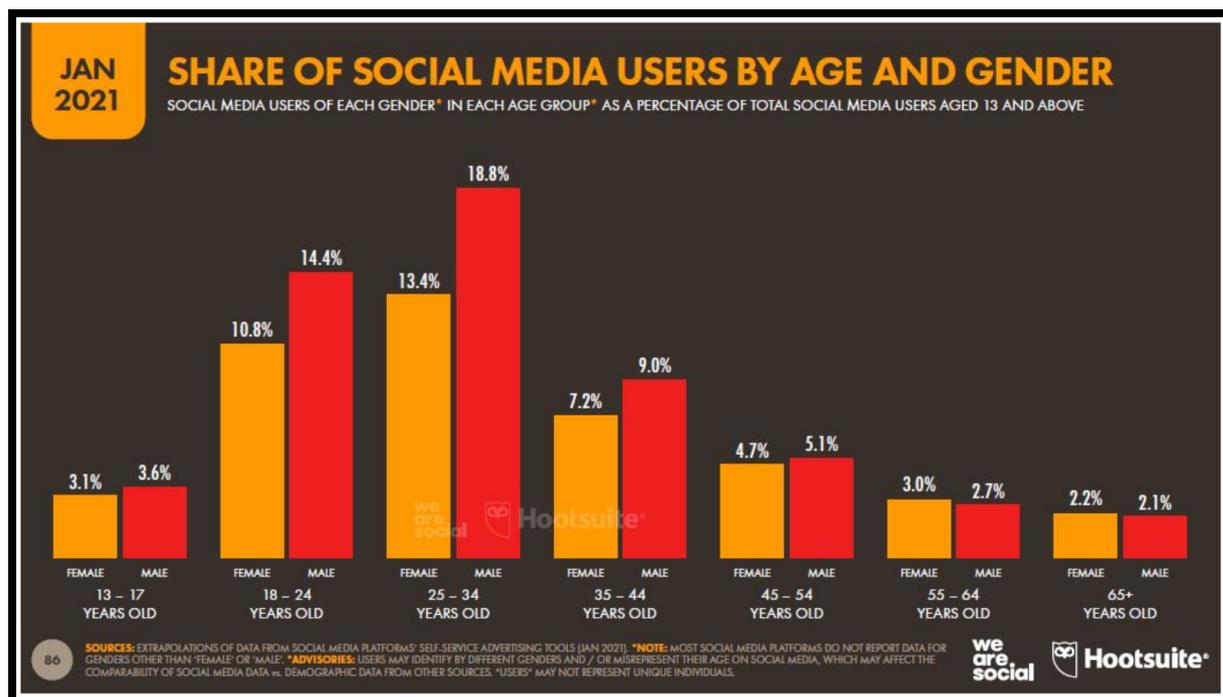
Además de realizar las grabaciones mencionadas en el cuadro anterior, se hicieron uso de varias sesiones en un *home studio* para grabar basics, overdubs, así como la edición y mezcla de los temas.

5. Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción

5.1 Lanzamiento

Como primer paso, es importante identificar el segmento de la población hacia quién va dirigido el proyecto. Se ha considerado a personas entre 18 y 40 años. Para fundamentar esta elección, tomaremos como referencia el estudio *Digital 2021 Global Overview Report* publicado por las páginas destinadas a la gestión de datos como son We are Social y Hootsuite. Este estudio revela que la mayor cantidad de usuarios de redes sociales está comprendida en edades de entre 25 y 34 años. El segundo rango en importancia comprende entre 18 y 24 años, y la tercera entre 35 y 44 años (Mejía, 2021). Esto significa que el 73.6% de los usuarios de redes sociales están entre 18 y 44 años, razón por la cual el lanzamiento y promoción serán realizadas digitalmente. En la siguiente gráfica se exponen los datos mencionando anteriormente.

Figura 1. Mayor uso de redes sociales por edad, enero – 2021

Los temas pertenecientes a Reflejo serán lanzados como un disco digital en formato single, esto quiere decir que el disco contendrá dos temas diferentes con títulos distintos. Tras un plan de promoción, que se detallará más adelante, la gente podrá conocer las diversas plataformas en las cuales podrán comprar los temas. Para ello se hará uso de la agregadora digital TuneCore, la cual permite vender nuestra música en una amplia red de tiendas de música digital. Se deberá pagar un precio total de \$19.98 por subir los dos temas, los cuales será vendidos en iTunes, Apple Music, Amazon, Deezer y Tidal.

Adicionalmente, también se incluirán los temas a la venta en la plataforma Bandcamp. Esta plataforma está pensada para que el consumo de música sea por álbumes, lo cual es lo deseado ya que los oyentes podrán escuchar Reflejo como un disco y no como singles. Bandcamp permite establecer un precio fijo para la venta o a su vez establecer un precio mínimo, en el cual el consumidor puede pagar una cantidad mayor si así lo desea.

5.2 Promoción

Para promocionar los temas se utilizarán las redes sociales, ya que hoy en día son el medio más utilizado y con el cual se puede llegar a un mayor número de personas. Debido a la pandemia de COVID-19, se ha incrementado el uso de Internet así como también se ha registrado un crecimiento en los nuevos hábitos de consumo. Tomando como referencia el estudio *Digital 2021 Global Overview Report*, en Ecuador se registró un incremento en el número de usuarios de redes sociales de enero de 2020 a enero de 2021, concretamente del 16.7% (Alvino, 2021). Adicionalmente, según datos del informe Ecuador Estado Digital – Julio 21, las redes sociales más usadas y que mayor crecimiento han tenido desde enero de 2021 hasta julio de 2021 son TikTok, Twitter, Instagram y Facebook (Mentinno, 2021).

Figura 2. Crecimiento usuarios redes sociales enero – julio 2021

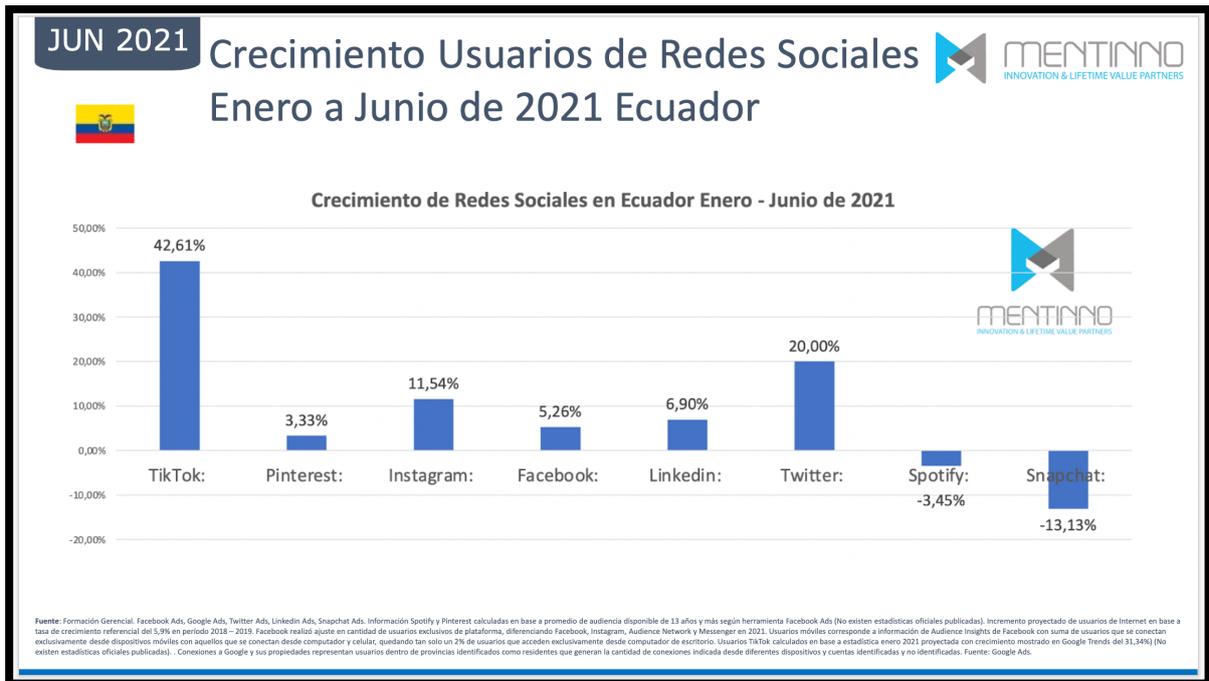
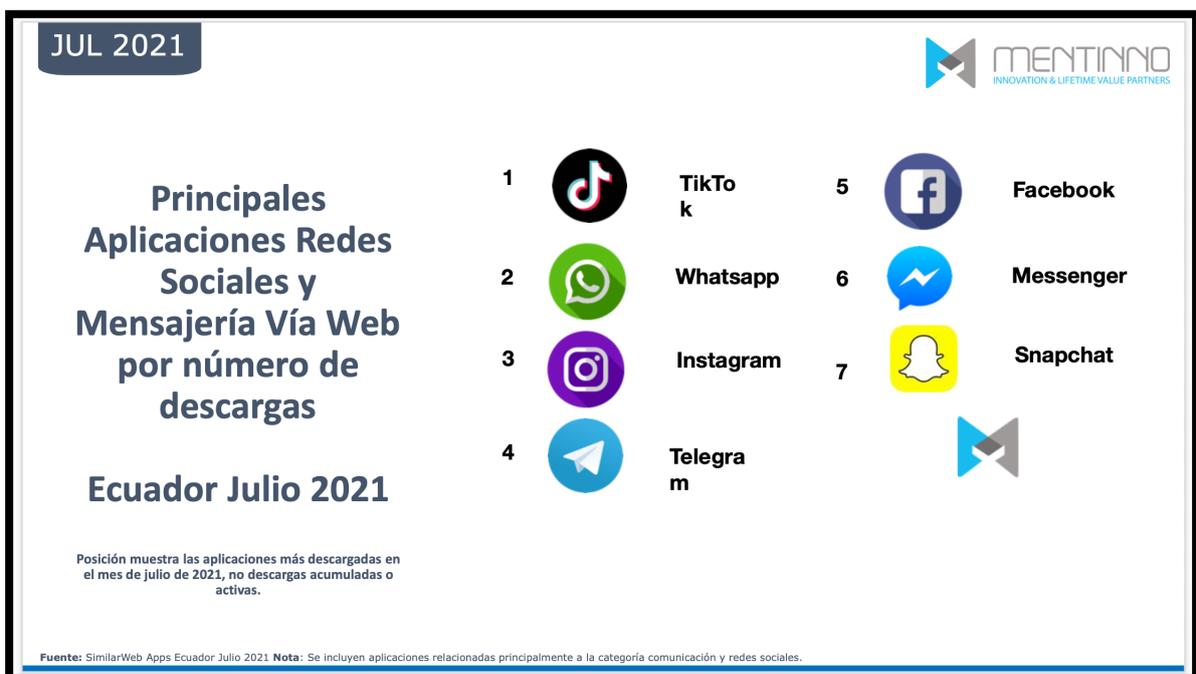

Figura 3. Principales aplicaciones de redes sociales por descargas

Tras analizar los datos mostrados, para la promoción se crearán cuentas en las redes sociales más usadas como son TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. Como se mencionó anteriormente, se hará uso de la agregadora digital TuneCore, la cual cuenta con una aplicación llamada TuneCore Social la cual permite gestionar estas redes sociales. Por ejemplo, permite generar una agenda de posts de modo inteligente y ver la reacción de los seguidores en tiempo real. Nos permite comparar las cuentas sociales añadidas y así podemos saber que red social está funcionando mejor o al contrario, saber que red social necesita más publicidad. Además, esta aplicación cuenta con *hashtags* predeterminados para aumentar el descubrimiento de nuestra música y así obtener más seguidores (D'urso, 2021).

Debido a la asociación con Facebook, podemos añadir nuestra música a todos sus productos, por ejemplo Stories, Reels y en todos los lugares en los que Facebook e Instagram ofrecen una biblioteca musical.

Conjuntamente con la promoción en redes sociales, los temas serán lanzados y promocionados en plataformas de streaming como son Spotify, Apple Music, Deezer, Bandcamp. Adicionalmente, con la aplicación Rotor se creará un lyric video individual para cada tema, estos videos serán subidos a Youtube. Para generar expectativas por los mismos, primeramente se subirá a las redes sociales un *teaser* de cada video, es decir, tendrán una duración de 30 segundos con lo que se busca que el consumidor muestre interés por ver el video completo, dos semanas después se subirá el video completo.

Otra estrategia de promoción será subir los temas a radios de internet. Una de las ventajas de ser usuario de TuneCore es que de manera gratuita podemos hacer uso de la página web Radio Airplay, la cual nos permite subir nuestra música y seleccionar artistas populares cuyas canciones sean de un estilo similar. De esta manera, nuestra música se reproduce para los

oyentes en estaciones con los artistas populares que seleccionó, lo que nos da la oportunidad de conseguir que más personas escuchen las canciones y obtener así más seguidores.

Esta aplicación también nos entrega informes constantemente actualizados sobre cuando suenan las canciones, nos informa sobre nuevos seguidores y como estos califican nuestra música. Esto nos permitirá conocer cual de los dos temas tiene mejor recepción, lo cual es un buen *feedback* para mejorar los temas en un futuro si así se quisiese.

Otro aspecto importante que es necesario mencionar es el uso de la herramienta Linktree, la cual nos permite reunir enlaces a páginas externas o sitios web en un solo link. Esta es una estrategia muy útil ya que las personas que visiten nuestras redes sociales tendrán a su disposición en este link todos los enlaces de las plataformas de streaming así como las tiendas virtuales donde podrán comprar las canciones.

6. Propuesta de diseño

6.1 Portada

El diseño de la portada muestra a la compositora Bruna Carbo, y hace referencia a una parte de la letra de “Reloj de arena”, en la que se narra la conversación consigo misma, esa guerra entre el deseo y la razón, la contradicción, el no saber si la decisión tomada fue la correcta.

¿A qué parte de sí misma debe hacer caso?, ¿quizá el reflejo en el espejo tiene la razón? Solo el tiempo lo dirá, por ello se puede ver como la imagen del espejo señala el reloj.

La idea del diseño fue concebida por Bruna Carbo y Juan Fernando Carrión.

6.2 Contraportada

- **RELOJ DE ARENA**

VOZ: BRUNA CARBO
GUITARRA: EMILIO DÁVILA
BAJO: GABRIEL ROMERO
BATERÍA: NICOLÁS BETANCOURT

- **LA GENTE TRISTE**

VOZ: BRUNA CARBO
GUITARRA: EMILIO DÁVILA
BAJO: GABRIEL ROMERO
VIOLÍN: JOSEPH RÍOS

COMPOSICIÓN: BRUNA CARBO

PRODUCIDO POR: JUAN FERNANDO CARRIÓN

MEZCLA: JUAN FERNANDO CARRIÓN

INGENIERO DE GRABACIÓN: ISRAEL RIVADENEIRA

CONCLUSIONES

Este proyecto me permitió experimentar más a profundidad el rol que tiene el productor a lo largo de todo un proceso musical, así como la importancia que tiene la interacción con el compositor. Esto debido a que mi intención desde el primer momento fue trabajar conjuntamente con el artista, el poder desarrollar un concepto musical, trabajar en sonoridades, en los arreglos, desarrollar mejor ciertas ideas. Todo eso con el propósito de crear un producto que vaya de acuerdo a los intereses del artista, lo cual sería un enfoque más próximo al mundo profesional. De igual manera, con la realización de este proyecto se me presentaron maneras diferentes de trabajar con los músicos, en gran medida por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Lo que involucró distintos modos de producción, y grabación, lo cual fue beneficioso, ya que me permitió el poder adaptarme y trabajar de esta manera híbrida.

La producción musical de “Reflejo” significó para mí una gran experiencia que puso a prueba los conocimientos que he adquirido durante todos estos años como estudiante, tanto en las etapas de arreglos, grabación y mezcla de los temas.

Fue un proyecto que sin duda no pudo haberse realizado sin la ayuda y la buena predisposición que en todo momento recibí de cada una de las personas que estuvieron involucradas a lo largo de este proceso, personas con las cuales estoy muy agradecido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Escudero, M. (2018). Cómo superar una ruptura amorosa. Obtenido el 18 de octubre de 2021 de <https://www.manuelescudero.com/como-superar-una-ruptura-amorosa/>
- Mejía, J. (2021). Estadísticas de redes sociales 2021: usuarios de facebook, instagram, youtube, linkedin, twitter, tiktok y otros. Obtenido el 19 de octubre de 2021 de <https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/>
- Alvino, C. (2021). Estadísticas de la situación digital de Ecuador en el 2020-2021. Obtenido el 19 de octubre de 2021 de <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-ecuador-en-el-2020-2021/>
- Mentinno (2021). Ecuador Estado Digital Jul/21. Obtenido el 20 de octubre de 2021 de <https://docs.google.com/presentation/d/1k8isKOJUNH0IjZk6dnrXX8GNPpbRcUqP/edit#slide=id.p1>
- D'urso, B. (2021). Análisis de TuneCore con 6 Pros y 2 Contras. Obtenido el 20 de octubre de 2021 de <https://musicapod.com/analisis-de-tunecore/>